RUBICON

DVOŘÁK
Symphony No.9
'From the New World'

COPLAND
Quiet City

IVES
Washington's Birthday

CHRISTOPH KÖNIG
Solistes Européens Luxembourg

CHARLES IVES 1874–1954

1	**Washington's Birthday** (1st Movement of *Holiday Symphony*)	9.51

ANTONÍN DVOŘÁK 1841–1904

Symphony No.9 in E minor 'From the New World' Op.95

2	I. Adagio – Allegro molto	9.23
3	II. Largo	11.52
4	III. Scherzo: Molto vivace	7.41
5	IV. Allegro con fuoco	10.59

AARON COPLAND 1900–1990

6	**Quiet City**	10.11

Total timing: 60.01

Solistes Européens Luxembourg

CHRISTOPH KÖNIG

Artist biographies can be found at **www.rubiconclassics.com**
www.sel.lu

From, and of the New World

America is often associated with bold, celebratory and self-confident music – yet many masterpieces either by American composers or inspired by its land are altogether of a more subtle character. The three works on this album are all quite introspective in character despite some exuberant episodes; and each reflects in their different way upon the land once known as the New World. In the 19th and 20th centuries, America represented for those who left the Old World – meaning in most cases Europe – and sailed across the Atlantic the hope of starting a new life unshackled from the past and its politics. America was for many a land of dreams, and it is this reflective and dream-like quality which unites these three otherwise quite different compositions.

The Czech composer **Antonín Dvořák** came to America in 1892 at the invitation of Jeanette M. Thurber, founder in 1885 of New York's National Conservatory of Music. Thurber offered Dvořák a post at her Conservatory for the generous salary of $15,000 a year – 25 times more than he had been receiving at the Prague Conservatory – and the assurance that he could perform several of his own works each season. Dvořák accepted a two-year appointment, and with Thurber's encouragement diligently attempted – by writing a symphony – todemonstrate how to create an indigenous style for American art music.

Prior to composing his Ninth Symphony, subtitled 'From the New World', Dvořák studied spirituals and plantation songs with the assistance of Afro-American student Harry Burleigh and faculty member James Huneker. He also studied indigenous Indian music, in written form and live at a Buffalo Bill Wild West Show, which he attended courtesy of Thurber, as well as first-hand from the Kickapoo people he encountered while living in the Czech community at Spillville, Iowa. Yet Dvořák denied that he had used any actual folk melodies in his Symphony, explaining to the New York press shortly before its premiere on 16 December 1893: 'I have simply written original themes embodying the peculiarities of the Indian music, and, using these themes as subjects, have developed them with all the resources of modern rhythms, counterpoint, and orchestral colour.'

Even so, Dvořák confessed that he would not have written the music as he did without having seen America's landscapes and great open spaces. Of Spillville, he wrote: 'it is very "wild" here and sometimes very sad – sad to despair'. The melancholy that tinges a good deal of the 'New World' Symphony testifies to his claim, particularly the central theme of the second movement, Largo (more famous for its opening cor anglais melody) which is first played by woodwind over low pizzicato strings, then heard to even more poignant effect when taken over by strings. That movement, and the following Scherzo, took inspiration from Henry Wadsworth Longfellow's poem *The Song of Hiawatha*, which he considered making into an opera.

Charles Ives, born 1874 in Danbury, Connecticut, was the son of a town bandmaster, George Ives, who enjoyed the ear-tweaking polytonal effects that resulted when two bands played different pieces at once. Ives learned music first from his eccentric father; then

from 1894 – a year after the premiere of Dvořák's 'New World' Symphony – from Horatio Parker when he studied at Yale University, during which time he composed his First Symphony. After graduating, Ives moved to New York where he worked in insurance, eventually setting up his own successful business. Meanwhile, he composed his increasingly experimental music in his spare time, quietly becoming a remarkable pioneer in the use of polytonality (where music in several different keys is played simultaneously), off-stage bands, aleatoric elements such as having two ensembles playing independently, and often using a rich tapestry of quotations from both popular songs and classical music. *Washington's Birthday,* which he started composing late in 1909 (much of the original manuscript has gone missing, making the date of its completion uncertain), is written for a small string orchestra with the addition of flute (doubling on piccolo), horn, bells and – most bizarrely – several mouth harps. It evokes a barn dance – or rather, a dreamlike recollection of what might be several barn dances run together in a man's memory – from the 1870s, as would have been described to Charles by his father. As Ives explained:

> In the old barn dances, about all the men would carry Jew's harps [mouth harps] in their vest pockets or in the calf of their boots, and several would stand around on the side of the floor and play the harp more as a drum than as an instrument of tones.
>
> The first part of this piece is but to give the picture of the dismal, bleak, cold weather of a February night near New Fairfield […] The middle part and the shorter last part are but kinds of refrains made up of some of the old barn-dance tunes and songs of the day (half humorous, half sentimental, and half serious).

Aaron Copland, born in 1900 the son of Russian-Lithuanian Jewish immigrants, grew up in Brooklyn, New York. He originally wrote the music of *Quiet City* in 1939 for a stage play of the same name by Irwin Shaw. The play's central character renounces his dream to be a poet and attempts to succeed materially, marrying a socialite and becoming president of a department store. But he is haunted by the sound of his brother, an aspiring jazz musician, whose trumpet-playing symbolises the ideals he has now abandoned. The play closed after only two preview performances, so much a flop that Shaw did not attempt to revise or resuscitate it. Copland, however, salvaged his incidental music to create a concert suite, rescored for string orchestra, cor anglais and – the main protagonist – solo trumpet.

© **Daniel Jaffé**

Aus und über die Neue Welt

Amerika wird oft mit schwungvoller, feierlicher und selbstbewusster Musik assoziiert – doch viele Meisterwerke amerikanischer Komponisten bzw. von Amerika inspirierter Musik besitzen eher eine subtile Natur. Die drei Werke auf dieser CD sind vom Charakter her sehr verinnerlicht, auch wenn sie einige überbordende Abschnitte aufweisen, und jedes dieser Werke reflektiert auf unterschiedliche Art und Weise das Land, das einst als „Neue Welt" bezeichnet wurde. Im 19. und 20. Jahrhundert repräsentierte Amerika für diejenigen, die die Alte Welt – in den meisten Fällen Europa – verlassen hatten und über den Atlantik gesegelt waren, die Hoffnung, dort ein neues Leben zu beginnen, das von der Vergangenheit und der Politik ihres Heimatlandes unbeeinträchtigt war. Amerika war für viele ein Land der Träume, und es ist diese nachdenkliche, traumhafte Qualität, die diese drei ansonsten recht unterschiedlichen Kompositionen verbindet.

Der tschechische Komponist **Antonín Dvořák** kam 1892 auf Einladung von Jeanette M. Thurber, die 1885 das New Yorker National Conservatory of Music gegründet hatte, nach Amerika. Sie bot Dvořák eine Stelle in ihrem Konservatorium für das großzügige Gehalt von 15.000 US-Dollar pro Jahr an (25-mal mehr als das, was er am Konservatorium in Prag verdient hatte) – außerdem die Zusicherung, dass er in jeder Saison mehrere eigene Werke aufführen konnte. Dvořák akzeptierte eine Anstellung für zwei Jahre und versuchte, ermutigt von Jeanette Thurber, eine Sinfonie zu schreiben, die zeigen sollte, wie die amerikanische Kunstmusik sich einen eigenständigen indigenen Stil schaffen konnte.

Bevor Dvořák seine Neunte Sinfonie mit dem Untertitel „Aus der Neuen Welt" komponierte, befasste er sich mit der Hilfe des afroamerikanischen Studenten Harry Burleigh und des Fakultätsmitglieds am Konservatorium James Huneker intensiv mit Spirituals und Plantagenliedern. Er studierte auch indigene indianische Musik, sowohl in verschrifteter Form als auch live bei einer Buffalo Bill-Wild West Show, an der er dank Jeanette Thurbers Großzügigkeit teilnahm, und auch aus erster Hand bei Mitgliedern des Kickapoo-Stammes, die er traf, als er in der tschechischen Gemeinde in Spillville, Iowa, lebte. Dvořák bestritt jedoch, dass er in seiner Sinfonie irgendwelche tatsächlich existierenden Volksmelodien verwendet hatte, und erklärte der New Yorker Presse kurz vor der Premiere der Sinfonie am 16. Dezember 1893: „Ich habe einfach originelle Themen geschrieben, die die Eigenheiten der indianischen Musik verkörpern, und ich nutze diese Themen als Material, das ich mit all den Mitteln moderner Rhythmik, Kontrapunktik und Orchesterfarben weiterentwickelt habe."

Trotzdem gestand Dvořák, dass er die Musik nicht so geschrieben hätte, wie sie war, ohne die Landschaften und großartigen weiten Flächen Amerikas gesehen zu haben. Über Spillville schrieb er: „Hier ist es sehr ‚wild' und manchmal sehr traurig – bis zur Verzweiflung traurig". Die Melancholie, die einige Teile aus der Sinfonie „Aus der Neuen Welt" durchzieht, bezeugt diese Aussage, insbesondere das Hauptthema des zweiten Satzes, Largo (das für seine Englischhornmelodie zu Anfang berühmt ist). Dieses Thema wird zuerst von Holzbläsern über Pizzikati der tiefen Streicher gespielt, wird dann aber noch eindrücklicher, wenn es von Streichern übernommen wird.

Dieser Satz und das folgende Scherzo wurden von Henry Wadsworth Longfellows Gedicht The *Song of Hiawatha* inspiriert, das Dvořák sogar als Opernstoff in Erwägung zog.

Charles Ives, der 1874 in Danbury, Connecticut, geboren wurde, war der Sohn des US-Army Bandleaders und städtischen Kapellmeisters George Ives, der die ohrkitzelnden polytonalen Effekte genoss, die sich ergaben, wenn zwei Bands gleichzeitig verschiedene Stücke spielten. Ives wurde zuerst von seinem exzentrischen Vater an die Musik herangeführt, von 1894 an – ein Jahr nach der Uraufführung von Dvořák Sinfonie „Aus der Neuen Welt" – war Horatio Parker sein Lehrer, als Ives an der Yale University studierte und in dieser Zeit auch seine Erste Sinfonie komponierte. Nach seinem Universitätsabschluss zog Ives nach New York, wo er in der Versicherungsbranche arbeitete und schließlich 1907 ein eigenes, erfolgreiches Unternehmen gründete.

In der Zwischenzeit komponierte er in seiner Freizeit seine zunehmend experimentelle Musik und entwickelte sich unauffällig zu einem bemerkenswerten Pionier beim Einsatz von Polytonalität (wobei Musik in verschiedenen Tonarten gleichzeitig gespielt wird), von Bands hinter der Bühne, aleatorischen Elementen, wie etwa dem Auftritt von zwei Ensembles, die unabhängig voneinander spielen, und oft unter Verwendung eines reichen Klangteppichs aus Zitaten, die sowohl aus Volksliedern als auch aus der klassischen Musik stammten. *Washington's Birthday*, ein Stück, das er Ende 1909 zu komponieren begann (und von dem ein großer Teil des Originalmanuskripts verloren ging, wodurch sich das Datum seiner Fertigstellung ins Ungewisse verschob), ist für kleines Streichorchester geschrieben. Dazu kommen eine Flöte (die durch eine Piccoloflöte verdoppelt wird), Horn, Glocken und – höchst seltsam – mehrere Maultrommeln. Es erinnert an einen Scheunentanz aus den 1870er Jahren – odereher eine traumhafte Erinnerung an das, was mehrere Scheunentänze sein könnten, die in dem Bewusstsein eines Menschen verschmelzen – als ob sie Charles Ives von seinem Vater beschrieben würden. Der Komponist erklärt:

> Bei den alten Scheunentänzen trugen fast alle Männer Maultrommeln in ihren Westentaschen oder in den Schäften ihrer Stiefel, und einige standen am Rand der Tanzfläche und spielten ihr Instrument eher wie eine Trommel als wie ein Melodie-Instrument.
>
> Der erste Teil dieses Stückes soll nur das Bild des trüben, trostlosen, kalten Wetters einer Februarnacht in der Nähe von New Fairfield […] zeigen. Der Mittelteil und der kürzere letzte Teil stellen nur einige Arten von Refrains dar, die aus ein paar der alten Scheunentanzmelodien und Liedern dieser Zeit (halb humorvoll, halb sentimental und halb ernst) zusammengestellt sind.

Aaron Copland, der 1900 als Sohn jüdischer Einwanderer russisch-litauischer Herkunft geboren wurde, wuchs in Brooklyn, New York, auf. Ursprünglich schrieb er die Musik von *Quiet City* 1939 für das gleichnamige Bühnenstück von Irwin Shaw. Die Hauptfigur des Stücks gibt ihren Traum, Dichter zu werden, auf und versucht stattdessen, materiell erfolgreich zu werden. Er heiratet eine Dame

der Gesellschaft und wird Direktor eines Kaufhauses. Die Musik seines Bruders, eines aufstrebenden Jazztrompeters, verfolgt ihn und symbolisiert die Ideale, die er jetzt aufgegeben hat. Das Stück war ein Flop und wurde nach nur zwei Vorstellungen abgesetzt, so dass Shaw nicht versuchte, es zu überarbeiten oder wiederzubeleben. Copland rettete jedoch seine Bühnenmusik und machte eine Konzertsuite daraus, die er für Streichorchester, Englischhorn und Solotrompete als Hauptinstrument neu instrumentierte.

Daniel Jaffé
Übersetzung: Anne Schneider

Executive producer for RUBICON: Matthew Cosgrove
Recording locations: Grand Auditorium, Philharmonie Luxembourg (Dvořák & Ives);
Trifolion Echternach, Luxembourg (Copland)
Producer: Marco Battistella www.produzent.tv
Engineer: Maurice Barnich
Editors: Marco Battistella, Clémence Fabre
Publishers: Associated Music Publishers Inc. (Ives); Boosey & Hawkes (Copland)
Photos of Christoph König: © Christian Wind
Design: Paul Marc Mitchell for WLP Ltd WLP

More **Christoph König & Solistes Européens Luxembourg** on RUBICON CLASSICS

BEETHOVEN Symphony No.3 'Eroica'
MÉHUL Symphony No.1
RCD1020

'A phenomenal performance…
the playing full of fire.'

The Arts Desk

SCHUBERT Symphony No.9 'Great'
BERIO Rendering
RCD1025

‚Eine aufregende Erfahrung,
von Christoph König
penibel und klar dirigiert.'

Spiegel Online

'An exciting experience,
conducted meticulously and clearly
by Christoph König.'